

ART TO THE PEOPLE

REFLEXIONES SOBRE *I FUORILEGGE*, LA MUESTRA DE FUNDACIÓN VAIROLETTO POR LUCRECIA PALACIOS (Curadora)

Si es posible simplificar la estructura de una obra que se construye como muñecas rusas, Fundación Vairoletto debe pensarse como una puesta en abismo. Es, en principio, un premio dentro de un premio, la réplica y desviación de PREMIO FAENA A LAS ARTES. Franco Vico propuso que, si ganaba, distribuiría los u\$s 75 mil que el certamen otorgaba en tres partes: un tercio sería para el artista, otro tercio se repartía entre otros 25 proyectos a través de los premios fundación vairoletto y el tercio restante serviría para los gastos de la muestra en la que se exhibirían los proyectos seleccionados.

Y ganó. Así que en los últimos meses, se inventó la FV y su perfil público. Fundación Vairoletto organizó su propio premio, lo difundió, creó un jurado que seleccionó 25 entre los 534 proyectos que le llegaron, se produjeron las obras y se concretó la exhibición. Jugando dentro de la lógica especular que supone la puesta en abismo, Fundación Vairoletto se construyó como una réplica en negativo de PREMIO FAENA A LAS ARTES que le dio origen: si el PREMIO FAENA había invitado a curadores de reconocida trayectoria internacional, Fundación Vairoletto convocó al puñado de críticos y artistas jóvenes de carrera más incipiente y local que caminase por Buenos Aires; si el PREMIO FAENA se había difundido a través de gacetillas bien redactadas, elegantes almuerzos de prensa y espacios en los diarios, Fundación Vairoletto difundiría su convocatoria sólo a través de vapuleos y poesía gauchesca en medios sociales, una postal basada en posters anarquistas entregada en mano, el boca en boca y algunos atentados; si el PREMIO FAENA proponía la concentración del dinero en un proyecto, Fundación Vairoletto disparaba al cielo festejando su distribución.

Al enterarse sobre el proyecto ganador, un artista se lamentaba: "Franco Vico argentinizó el único premio internacional que teníamos". Y sin duda, sí existiese una batalla donde los internacionalistas se batieran contra los localistas, Fundación Vairoletto levantaría su estandarte con los últimos. Pero las ambiciones de la Fundación Vairoletto van todavía más allá. En los cortos que se filmaron para difundir la convocatoria, Franco Vico y los jurados actuaron la ficción del acceso a los u\$5.75 mil como un delito (el origen del dinero para la FV siempre es espúreo). Disfrazados de bandidos, amenazaron a un artista abstracto por "hacer arte para ricos", y golpearon a un coleccionista para que invite a "artistas sedientos de cambio" a presentarse a la convocatoria. Mientras pasaban el tiempo matando arañas con el cabo del revólver, tirando dardos, pintando y lanzandose entre ellos parrafadas sobre artistas que quieren cambiar el mundo y

sobre los otros, Franco Vico, padre comprensivo, aleccionaba a su banda, esperando en su búnker el momento en que el mensaje se haga público. Pero... ¿qué mensaje? Las referencias al anarquismo, al punk, al bandolerismo social, a la prédica revolucionaria y al progresismo más naif, acercan la plataforma de la FV a aquella que quería el Astrólogo de los Siete Locos para su sociedad secreta: una ensalada rusa que ni Dios la entienda. Y como el Astrólogo, la FV llama a los desamparados, a los fuera de la ley, a los sinceros de corazón, a los jóvenes, a los proletarios inteligentes, a los vencidos, a los revolucionarios y a los ambiciosos (¿quién si no tendría sed de cambio?) para que conformen una nueva casta, un "bloque donde se consoliden todas las posibles esperanzas humanas".

Más que en la crítica institucional de la década del 60, habría que buscar los referentes de Fundación Vairoletto en algunas experiencias artísticas de la década del 90. La FV elige recuperar tópicos que se tensionaron como discusión o programa en aquellos años: el arte abstracto en contra del arte comprometido, el artista marginal frente al artista profesional, el trabajo artístico como quehacer generoso y colectivo, la reivindicación de una estética anti-glamorosa, alejada del conceptualismo de cuño anglosajón y más cerca de las estéticas populares, la kermesse como forma prototípica para el funcionamiento de una muestra.

Recuperados más de veinte años después desde la Fundación creada por un bandido, es evidente que estas discusiones solo pueden ser actuadas desde la ficción humorística o la parodia hiperbólica. Y sin embargo, como buena puesta en abismo, Fundación Vairoletto es sobre todo una estructura ambigua, que rescata y exhibe la posibilidad de un arte de los márgenes ("Fuorilegge", tal como reza el título de la muestra) a través de un marco ficcional; única forma que, en el mundo regulado del arte contemporáneo 2013, podría permitir su existencia.

Sueños tecno-apocalípticos, juegos de azar, piratería informática, pequeñas estafas financieras, investigaciones sobre formas de vida alternativa, conferencias sobre ácratas célebres. Mesianismo artístico, elegías a la vagancia y reivindicaciones románticas. Todo cabe en la gran kermesse de Fundación Vairoletto siempre que aspire, como ella misma, a poner en tela de juicio el arte como sistema de privilegio, siempre que esté dispuesto a compartir la ficción de un arte contemporáneo y popular.

LUCRECIA PALACIOS

(Córdoba, 1983) Crítica de arte y editora. Colabora regularmente en el suplemento Radar de Página/12 y en la revista Los Inrockuptibles. Desde 2008, es coordinadora editorial de la colección de libros sobre artistas argentinos de Adriana Hidalgo Editora. En 2013 trabajó junto a Franco Vico en el proyecto Fundación Vairoletto. Vive y trabaja en Buenos Aires.

CINCO PREGUNTAS A FRANCO VICO

¿Qué es la Fundación Vairoletto?

Es una fundación ficticia que se dedica a la filantropía y la beneficencia y que, en el caso de esta muestra, financia la producción de 25 proyectos artísticos. Me atraía la ironía de que Vairoletto, un delincuente, funde una institución que se supone es muy respetable. También es un chiste al papel que juegan esas instituciones hoy, porque muchas veces sirven a estructuras criminales.

Elegiste bautizar la Fundación como Juan Bautista Bairoletto, un bandido rural activo durante la década del 30. ¿Qué te interesa reivindicar específicamente de su figura?

Vairoletto, Mate Cocido, Di Giovanni y tantos otros son héroes anacrónicos. Es difícil encontrar personalidades así hoy. Son una mezcla entre delincuentes y líderes sociales, una figura híbrida, cuestionable y tensionada entre el crimen a secas y el activismo político. Elegí a Vairoletto porque sus golpes fueron en Santa Fe, en la zona en donde nací. Allí se lo nombra mucho. Revisando fotos de mi familia veía el mismo ámbito rural, el mismo vestuario y gestos faciales que los que encontré en la bibliografía sobre Vairoletto. Además, Vairoletto nació en 1894 y yo en 1984. La inversión de las cifras y el cambio ortográfico posibilitaron que se transforme en mi alter-ego.

Vairoletto, la figura del bandido social, la estética de la Fundación, el vestuario en los cortos con los que se difundieron los premios, el lenguaje que usa la Fundación para presentarse, etc, refieren a la década del 30. ¿Por qué se fijó allí el sistema de referencias?

Los bandoleros sociales actuaron en esas fechas, antes de que el Estado Moderno pueda controlar el territorio, es decir, cuando todavía las líneas de ferrocarril y las carreteras eran insuficientes en relación a la extensión que debía dominarse. Internet hoy puede pensarse como un territorio con esas caraterísticas, y entonces vuelve a ser posible el bandolerismo social encarnado en el hacker o el "hackactivista". En ese sentido,

el artista juega un papel importante, o podría jugarlo, como una fuerza de cambio. Muchos artistas trabajan con la circulación libre de conocimiento y con la posibilidad de que la información se comparta y se redistribuya bajo patrones diferentes a los que propone el capitalismo: la escasez, la concentración y la centralización. Repartir el premio me pareció importante. Supuse que es algo que los artistas somos reacios a hacer, concentrados como estamos en nuestra propia obra. Fundación Vairoletto propone también una forma de distribución alternativa del capital. El dinero ese no va a encarecer la reputación de un solo artista sino que va a generar una ampliación del campo de batalla.

En los cortos, en la gráfica y en el discurso de la Fundación, la lucha y la violencia se ficcionalizan en tono paródico. ¿El humor no licúa las aspiraciones nobles que tiene Fundación Vairoletto?

El humor forma parte de eso. Crea una situación verosímil, pero alerta de que esa verosimilitud no debe ser tomada en serio. Si fuese serio, volveríamos a estar presos de una realidad nueva con unas leyes tan acotadas como la realidad vieja. El humor suspende esa realidad vieja, pero también la nueva que se creo como ficción, es un vapor que difumina esos límites y entonces el poder vuelve a vos. Es decir, decidís creer, no creer, creer una parte, porque sabés que no es tan cierto, ni tan mentira.

¿Con qué criterios el Jurado de la Fundación Vairoletto, del que eras parte, seleccionó los proyectos que participan de la muestra?

Pensamos en términos extra-artísticos. Nos preguntábamos a qué proyecto Vairoletto le hubiese dado el dinero. Con esa premisa, era muy difícil seleccionar obras formalistas o muy abstractas. La convocatoria era anónima, así que no supimos hasta el final a quiénes habíamos seleccionado. Por otro lado, los proyectos que recibimos tenían que ver con el contexto e interactuaban con él, cuestionando la circulación del dinero, los sistemas de privilegios, las instancias de legitimación política, cultural, económica y los parámetros de justicia que tenemos.

FRANCO VICO

(San Jorge, Santa Fe, 1984) En la ciudad de Rosario, entre 2004 y 2010, integró los colectivos The Wake Up Proyect y NI-NOvedismo, con quienes fundó el espacio de exhibición Cordón Plateado. En 2010 ganó la Beca de la Fundación YPF para artistas de las Provincias Argentinas, a través de la cual partipó del Programa de Artistas de la Universidad Torcuato DiTella. Allí desarrolló el proyecto site specific "El Hombre Unidimensional, 1964", mural basado en el libro de Herbert Marcuse, que se encuentra en exhibición permanente en la Sede Miñones de dicha institución. En 2011 participó del programa de artistas del Centro de Investigaciones Artísticas de la Fundación START, donde dictó como proyecto final "Conspiranoia", un seminario performático sobre teorías conspirativas. Egresó en 2007 como Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Nacional de Rosario. Desde 2010 vive y trabaja en Buenos Aires.

PROYECTOS

#71 RETRATO DEL FMI

Diego Fontanet (Buenos Aires, 1963). Vive y trabaja en Buenos Aires.
En 1984, Diego Fontanet pintó con óleo, esmalte y barníz, una pintura sobre una lámina de chapa. En ella, el FMI aparece retratado como un dinosaurio que arremete con vehemencia contra un obrero. Para Fundación Vairoletto: I fuorilogge, Fontanet propuso construir una caja de protección para la obra: un acto de conservación que hace indiscernible patrimonio artístico y memoria política.

#93 LA DESAPARICIÓN

Liv Schulman (Francia, 1985). Vive y trabaja en Buenos Aires.

Con el dinero ganado en el premio, Schulman viajó a la Triple Frontera. Allí, logró hacer desaparecer el monto a fuerza de cambiarlo de pesos a reales, de reales a guaraníes, de guaraníes a pesos. Entre la road movie y la crónica de viaje, La desaparición da cuenta de un dinero que se consume en sí mismo.

#175 LA REVOLUCIÓN DE LOS BARRABRAVAS

Emilio Utrera (Buenos Aires, 1983). Vive y trabaja en Buenos Aires.

Dentro de las fantasías apocalíptictas, la revolución de los barrabravas puede ser la más terrorífica de todas: una masa de personalidades violentas, con experiencia en la destrucción, haciendo uso de los vínculos que forjaron en años de trabajo mercenario. Utrera señala la posibilidad de que su conciencia revolucionara despierte, y, entonces, lamentaremos no haberlo visto antes.

#187 PROYECTO ANVERSO*

Rigoberto Díaz (Ciego de Ávila, Cuba, 1990). Vive y trabaja en La Habana. Díaz recorre varios museos y despachos municipales para encontrar los escritorios desde los que se forjó la historia de Cuba en el último siglo. Una vez allí, los documenta fotográficamente por partes. La reconstrucción de dichos despachos a través de un collage fotográfico da cuenta de una lectura histórica refractaria y compleja, construida desde diferentes ángulos. *agradecemos la colaboración de ISA-Universidad de las Artes, Cuba, para la realización de este proyecto.

#197 EL USO DE LA COMA

Baró - Cutró. Colectivo fromado por Paula Baró y Cristian Cutró.

El uso de la coma es una performance de larga duración en la que los artistas leen una serie de libros que fueron sustrayendo de una librería en la que trabajaron. A través de la performance, los artistas se apropian del material y las ideas contenidas en los libros robados, a la vez que crean un espacio para su difusión. Creando un canon propio de lecturas, BC tematiza sobre la apropiación y circulación del conocimiento.

#222 DESGASTE

Victoria Bueno (Rosario, 1988). Vive y trabaja en Rosario, Santa Fe.

Con cartón levantado de la calle, Bueno construye y pinta las letras que conforman la frase "todo bien". Su mensaje esperanzador y cálido entabla relaciones de rechazo, duda o aprobación con el resto de la muestra.

#234 FOTO LOCUS

Foto Crazy. Colectivo de Internos de la Unidad Penal 11 de Piñeiro, Santa Fe. A partir de una imagen fotográfica alusiva a la violencia encontrada en la prensa, el colectivo Foto Crazy reproduce y actua esas situaciones, realizando una serie de operaciones paródicas. De esta manera, ponen en juego las nociones de ficción y realidad inherentes a la fotografía, y los mecanismos de recepción de tal imagen en el contexto de una exhibición.

#122 POR FAVOR, COMPARTIR!

Alejandrina Sola (Buenios Aires, 1967). Vive y trabaja en Buenos Aires.

Por favor, compartirl consiste en la organización de una conferencia de
Osvaldo Bayer sobre Severino Di Giovanni. Autor de una célebre biografía del anarquista italiano, Bayer desarrollará las acciones y pensamiento de Di Giovanni, figura que comparte con Vairoletto su relación
conflictiva con la ley.

#264 RECETA

Sebastián Tedesco (Buenos Aires, 1968). Vive y trabaja en Buenos Aires. Tedesco estudió meticulosamente la publicación Art Now, el catálogo en donde se listan los artistas internacionales que marcan el paso del arte contemporáneo. Su análisis contempla diferentes variables sociológicas y logra determinar cómo sería la biografía ideal de un artista imaginario. Un análisis formal imagina qué elementos aparecerían en su obra. La singularidad de los artistas y sus obras se reducen a través del sistemade Tedesco a una fórmula que pueden usar aquellos que crean que el arte puede ser un camino al éxito.

#272 ARCHIVO FANZINE DEL PUNK BAHIENSE

Florencia Cabeza (Bahía Blanca, 1977). Vive y trabaja en Buenos Aires.

A partir de entrevistas a los actores principales del momento y archivos de época, Cabeza rastrea el movimiento punk que se desarrolló en la ciudad de Bahía Blanca en los años 90s. El archivo da cuenta del punk bahiense como un movimiento contracultural que desafió a una sociedad caracterizada como ultra conservadora y como foco de resistencia al neoliberismo.

#302 EL CAMBIO ARCOIRIS

Béatrice Bailet (Niza, Francia, 1984). Vive y trabaja en Bruselas, Bélgica. Quien haya puesto pesos en El Cambio Arcoiris, promete Bailet, recibirá euros. La artista vive en Bruselas, y ha descubierto que allí las monedas de dos pesos argentinos se confunden con las de un euro. A través de una estafa inocente, Bailet señala los condicionamientos políticos que determinan el valor de las monedas y crea una política cambiaria reivindicativa en donde el peso argentino cotiza fuerte.

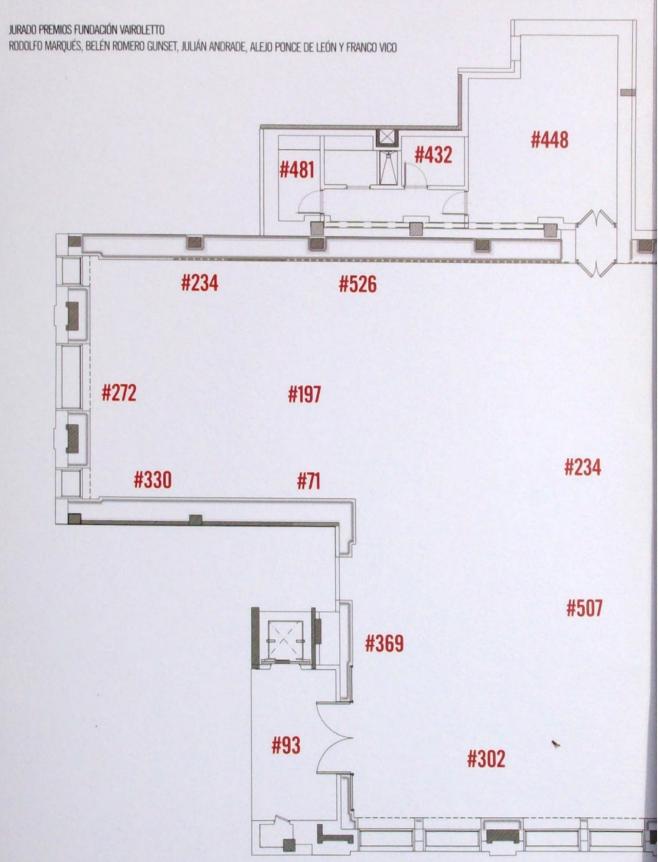
#330 BÚNKER FAENA

Guido Spinella (Buenos Aires, 1987). Vive y trabaja en Buenos Aires. Vestido como obrero de principios de siglo XX, Spinella alquiló una habitación en el Hotel Faena y pasó la noche moliendo trigo. Con su acción, recupera la función que la arquitectura del hotel tuvo en el pasado a la vez que devuelve el dinero del premio al Faena, problematizando así la relación entre plusvalía y trabajo artístico.

#324 MANNEKEN PIS. EL AGUA QUE BEBEN LOS SANTIAGUEÑOS

Orquídeas y Avispo hacen Rizoma. Trabajan en Santiago del Estero. A través de una celebración en la que ofrecen un líquido amarillento a quien quiera beberlo, Manneken Pis denuncia la contaminación de agua de Santiago del Estero a causa de la minería a cielo abierto en Catamarca. La fiesta y la bebida, una gaseosa típica de la zona, proponen un contexto amistoso y vecinal para tratar el cuidado del agua como un bien comunitario cuya importancia sobrepasa la bucrocracia y las jurisdicciones.

FUNDACIÓN VAIROLETTO

I FUORILEGGE

#364 OPERACIÓN TRANSA

Luciana Ponte (Neuquén 1981). Vive y trabaja en Buenos Aires.

lalulula.tv es un site de curaduría virtual desde el que se puede acceder a películas, series y documentales sobre arte. Durante la inauguración de la muestra, un agente encubierto del site ofrecerá a los visitantes ver documentales de manera furtiva. Ponte propone discusiones relativas a la circulación libre de la información, la propiedad intelectual y a la creación colectiva del conocimiento.

#366 OPTOTIPOS PARA PRESIDENTES PARAGUAYOS

Claudia Ricca (Buenos Aires, 1965). Vive y trabaja en Buenos Aires.

En junio de 2012, el presidente Fernando Lugo fue derrocado por un "golpe constitucional". Su vicepresidente Federico Franco, del partido libreal, asumió el poder. En abril de 2013, Horacio Cartes ganó las elecciones y con él, reasumió la dirección de Paraguay el Partido Colorado. Ricca nos invita a replantearnos aquello que creemos saber sobre las elecciones paraguayas, e ironiza sobre las realidades que cada uno de los tres presidentes han pretendido no ver.

#369 2001

PDB (Buenos Aires, 1980). Vive y trabaja en Buenos Aires.

¿Se trata de una referencia a la caída de las torres gemelas que inauguró el siglo de las cámaras de seguridad y el control de fronteras? ¿Refiere al año en que Argentína inició la crisis con cuyo fantasma convivimos? ¿Es una apropiación pop del logo de una empresa de mudanzas? ¿Es un aviso mileniarista, un recuerdo del año en el que empezaría el futuro? Polisémico y hermético, el mural en el que PDB hace flotar la cifra 2001 sobre nuestras cabezas amenaza con su presencia al resto de la muestra.

#410 TODOS SOMOS VAIROLETTO

Omar Santiago Rosas (Montevideo, 1965). Vive en Montevideo y Buenos Aires. Rosas coloca en el centro de la sala una caja fuerte con el dinero del premio adentro. No manden sus proyectos, no inventen arte ni escriban portfolios: Rosas ya lo hizo por ustedes. Apelando solo al azar, Todos somos Vairoletto propone que cualquier estrategia, en ese pequeño juego de feria como en el gran juego del arte, será infructuosa. Lo único que resta es probar si la suerte está de nuestro lado.

#432 LA SEGUNDA ERA

Karsten Krejcarek (Milwaukee-EEUU, 1975). Vivey trabaja en Brooklyn, EEUU. En este preciso instante, desde una ubicación anónima en algún lugar del globo, Krejcarek está transmitiendo mensajes mesiánicos. A veces simulando la prédica de Al Jazeera, otras consustanciándose con un evangelista o con un presentador de tv, Krejcarek vaticina el advenimiento de un nuevo reino en donde los artistas serán los gurúes, los museos sus iglesias y en donde, quizás, acudiremos a las muestras para expiar nuestros pecados.

#448 EXPOSICIÓN

Superficial (Buenos Aires). Colectivo. Desarrolla sus obras en Buenos Aires. Exposición se inicia con el registro de la botella de champagne en la que el colectivo superficial gastó el dinero del premio para tirarla al Río. Un billete ardiendo se mantiene como imagen fija sobre la que se inscriben las demás, y da cuenta de la relación problemática entre arte, derroche y lujo sobre la que reflexiona el film.

#480 MANUMITO, ACCIÓN ANARCO-DIGESTIVA.

María Antonia Rodríguez Alverdin (Buenos Aires, 1975). Vive en Buenos Aires. Rodríguez Alverdin alimenta a Manumito, un ex-caballo cartonero, con fragmentos del ensayo de Lafargue, El derecho a la pereza. El excremento en el que el caballo transforma esos textos es recogido y utilizado como abono. Rodríguez Alverdin hace uso de una clásica iconografía de izquierda, aquella en la que el caballo representa al hombre bestializado por la carga del trabajo, y reflexiona sobre cómo incluso el ocio, que para Laforgue era tiempo no productivo, puede hoy capitalizarse como producto fértil y sostener una industria.

#481 LOCRO WESTERN

Víctor Gómez (San Miguel de Tucumán, 1966). Vive y trabaja en Rosario, Santa Fe. Un pistolero solitario recorre una región abandonada a su suerte. Regido por sus propios códigos, transforma en obras de arte los enormes carteles publicitarios que interfieren en el paisaje. Gómez retrata un artista que, con la épica de los westerns, repone el heroísmo y magnificencia que la publicidad le ha robado a la llanura y, quijotescamente, emprende una cruzada por la justicia y la estética.

#487 VOLVERÉ Y SERÉ MILLONES*

Alfredo Bulacio (Santa Cruz de la Sierra, 1980) Trabaja en Santa Cruz, Bolivia. A través del desgaste de billetes de dólares contra la pared, Bulacio hace aparecer por frotagge la frase "volveré y sere millones" atribuída a Evita y usada como lema reivindicativo por diferentes grupos peronistas. *agradecemos la colaboración del Centro Cultural Santa Cruz, Bolivia, para la realización de esta obra.

#507 LA MÁQUINA DEBREA

José Huidobro. Vive y trabaja en Buenos Aires.

Huidobro construye un proyecto demiúrgico y monstruoso: una gran máquina que escupe esculturas de distintos materiales a partir de un archivo digital. Respuesta crítica a la tecnologización de la vida y a la estandarización del arte, rareza de feria y estandarte del ideario tecnócrata, La máquina deBrea lleva a cabo el sueño pop del arte como producto de fábrica.

#526 ESTAMOS EN TODAS PARTES, HUO DE LADRÓN

Mariana Luebert (Santiago de Chile, 1983) Vive y trabaja en Santiago, Chile. El proyecto retrata personalidades relacionadas con los nacimientos de los estados latinoamericanos, como Pancho Villa, Durruti y el Negro Chávez. Presentadas a través de la estética de los santuarios populares, Hijo de ladrón da cuenta de individuos divergentes al proyecto de Estado moderno, perseguidos en vida, recuperados luego como mitos.

SOBRE EL PREMIO FAENA A LAS ARTES

El PREMIO FAENA A LAS ARTES nace en el año 2006 como parte del LABORATORIO DE EXPERIMENTACIÓN ARTÍSTICA de FAENA ARTS CENTER y fue concebido con el firme objetivo de promover la experimentación y el cruce entre disciplinas, así como de incentivar la producción artística por fuera de los esquemas establecidos.

Apoyamos proyectos que desafían nuestras certezas sobre qué es el arte y aspiramos a instalar el PREMIO como una oportunidad para que los artistas proyecten obras e ideas que de otra manera no podrían realizar.

Para esta nueva edición, convocamos como jurado a Carlos Basualdo -curador de arte contemporáneo de Philadelphia Museum of Art, radicado en USA-, Caroline Bourgeois -curadora de Artis/François Pinault Foundation, radicada en París- y a Inés Katzenstein -directora del Departamento de Arte de la Universidad Torcuato Di Tella, radicada en Buenos Aires-.

Tras la revisión de más de 800 proyectos artísticos, 40% provenientes de Argentina y el resto de diversas partes del mundo, el jurado eligió el proyecto Fundación Vairoletto del artista santafesino Franco Vico.

Además, el jurado distinguió a los artistas Santiago Sierra de la ciudad de Madrid y Sebastián Díaz Morales de Comodoro Rivadavia con menciones especiales.

